

Indice del volume

7 IL PRIMO RINASCIMENTO

7.1 I caratteri dell'arte rinascimentale

- 7.1.1 L'esordio del XV secolo 2
- 7.1.2 L'amicizia di un gruppo di artisti 2
- 7.1.3 Che cos'è il Rinascimento 3
- 7.1.4 Classicismo, prospettiva e proporzioni 4
 - La sezione aurea 5
 - Guida allo studio 8

7.2 Brunelleschi

- 7.2.1 L'architetto che inventò il Rinascimento 9
- 7.2.2 Il concorso del 1401 e il viaggio a Roma 9
 - **La Cupola di Santa Maria del Fiore di Brunelleschi** 12
 - **Il Portico degli Innocenti di Brunelleschi** 14
- 7.2.3 La Sagrestia Vecchia in San Lorenzo e la Cappella Pazzi 16
- 7.2.4 Le Basiliche di San Lorenzo e di Santo Spirito 18
 - L'arco e la colonna secondo Brunelleschi 18
 - Guida allo studio 20

7.3 Donatello

- 7.3.1 Uno scultore classico e anticlassico 21
 - La scultura lignea 21
- 7.3.2 Il periodo giovanile 22
- 7.3.3 Le sculture per Orsanmichele e per il Duomo 24
 - **Il David di Donatello** 26
- 7.3.4 Donatello a Padova 28
- 7.3.5 Il ritorno a Firenze e gli ultimi anni 30
 - Guida allo studio 31
 - **I SITI UNESCO 12. Il centro storico di Firenze** 32

ONLINE

ANALISI GRAFICA
Sagrestia Vecchia

ONLINE

Donatello e la bottega
con Michelozzo

Donatello,
Luca della Robbia
e l'antico

TEST ONLINE

online

7.4	Masaccio	
7.4.1	Il pittore che abbandonò il Gotico	34
7.4.2	A bottega con Masolino	34
7.4.3	La Cappella Brancacci	35
	 Affreschi e sinopie	36
	 Il Tributo di Masaccio nella Cappella Brancacci	38
7.4.4	I dipinti su tavola	40
	 La Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella	42
	 Guida allo studio	44

ONLINE

Masolino
e la formazione
di Masaccio

Le Storie di San Pietro
nella Cappella Brancacci

8

LA DIFFUSIONE DEL LINGUAGGIO RINASCIMENTALE

8.1 Arte e architettura in Toscana nel primo Quattrocento

8.1.1	Il primo Rinascimento fiorentino	46
8.1.2	Lorenzo Ghiberti	46
	 La Porta del Paradiso di Ghiberti	48
8.1.3	Nanni di Banco	50
8.1.4	Jacopo della Quercia e Luca della Robbia	52
	 La terracotta invetriata	53
8.1.5	Paolo Uccello	54
	 La Battaglia di San Romano di Paolo Uccello	56
8.1.6	Beato Angelico	59
8.1.7	Filippo Lippi e Domenico Veneziano	62
8.1.8	L'architettura civile e Michelozzo	64
	 Guida allo studio	66

ONLINE

Lorenzo Monaco

Desiderio da Settignano

Il primato del modello
a bugnato

Le Ville medicee
di Michelozzo

TEST ONLINE

ONLINE

8.2 Piero della Francesca

8.2.1	Un grande maestro della prospettiva	67
8.2.2	Da Firenze a Borgo San Sepolcro	68
8.2.3	Gli affreschi di Arezzo	69
	 La Flagellazione di Piero della Francesca	72

ONLINE

Le opere giovanili
di Piero della Francesca

8.2.4	Piero ritrattista	74
	 La Pala di Brera di Piero della Francesca	76
	 Guida allo studio	78

8.3 Leon Battista Alberti

8.3.1	Un architetto intellettuale	79
8.3.2	Forme classiche per chiese e palazzi moderni	80
	 La facciata di Santa Maria Novella a Firenze di Alberti	82
8.3.3	I <i>templi</i> albertiani a Mantova: Sant'Andrea	84
8.3.4	La città nuova secondo Alberti	85
	 Guida allo studio	86

Le chiese a pianta centrale secondo Alberti

ANALISI GRAFICA

Palazzo Rucellai

La città ideale da Vitruvio a Francesco di Giorgio Martini

8.4 La pittura fiamminga

8.4.1	La pittura del Quattrocento fuori d'Italia	87
8.4.2	Van Eyck	89
	 Il Ritratto dei coniugi Arnolfini di Van Eyck	90
8.4.3	Van der Weyden	92
	 La pittura a olio	92
8.4.4	Van der Goes	94
	 Guida allo studio	95

Jean Fouquet

Due opere di Jan van Eyck

Il mobile rinascimentale

Van der Weyden e Angelico a confronto

8.5 Arte e architettura in Italia nel secondo Quattrocento

8.5.1	I centri del Rinascimento	96
8.5.2	Andrea del Verrocchio	96
8.5.3	Perugino	98
8.5.4	Andrea Mantegna	100
	 Il Cristo morto di Mantegna	102
8.5.5	Antonello da Messina	104
	 San Gerolamo nello studio di Antonello da Messina	106
8.5.6	Giovanni Bellini	108
8.5.7	Esperienze architettoniche e urbanistiche	111
	 Guida allo studio	113
	 I SITI UNESCO 13. Ferrara: città del Rinascimento	114

Giuliano da Sangallo

Pollaiuolo

Tre capolavori di Mantegna

L'*Orazione nell'orto*: Mantegna e Bellini a confronto

Due opere di Antonello da Messina

Lo Studiolo di Federico da Montefeltro

8.6 Botticelli

- 8.6.1 Un pittore neoplatonico 116
- 8.6.2 Botticelli pittore medico 116
 - **La Primavera di Botticelli** 118
 - **La Venere di Botticelli** 120
- 8.6.3 Il periodo "mistico" 122
 - **Guida allo studio** 124

9

IL RINASCIMENTO MATURO

9.1 Il Cinquecento

- 9.1.1 Roma, Firenze e Venezia nel Cinquecento 126
- 9.1.2 L'arte del Rinascimento maturo 128
 - **Guida allo studio** 130

Il '500
in Europa

TEST ONLINE

9.2 Bramante

- 9.2.1 Un architetto classicista 131
- 9.2.2 Bramante a Milano 131
- 9.2.3 Bramante a Roma 133
 - **Il Tempietto di San Pietro in Montorio di Bramante** 134
- 9.2.4 I progetti per la nuova Basilica di San Pietro 136
 - **Guida allo studio** 138

Bramante: il Belvedere
e i palazzi romani

ANALISI GRAFICA

San Pietro
in Montorio

Antonio da Sangallo
il Giovane
e Baldassarre Peruzzi

9.3 Leonardo

- 9.3.1 Un pittore-scienziato 139
- 9.3.2 Il primo periodo fiorentino 140
- 9.3.3 Il periodo milanese 142
 - **Il Cenacolo di Leonardo** 144
- 9.3.4 Il ritorno a Firenze e gli ultimi anni 146
 - **Il cartone e lo spolvero** 146
 - **La Gioconda di Leonardo** 148

Tre opere fiorentine
di Leonardo

I Codici leonardeschi

Leonardo architetto

9.3.5	Le macchine di Leonardo	150
	 Guida allo studio	151
9.4	Michelangelo	
9.4.1	Un artista tormentato	152
9.4.2	Il confronto con l'antico	152
	 Il David di Michelangelo	154
9.4.3	Tra Firenze e Roma: Michelangelo pittore	156
9.4.4	La volta della Sistina	157
	 La creazione di Adamo di Michelangelo nella Cappella Sistina	160
9.4.5	Le sculture per Giulio II e il linguaggio del non-finito	162
9.4.6	A Firenze, le architetture per i Medici	165
	 Il Giudizio Universale di Michelangelo	168
9.4.7	Michelangelo architetto papale	170
9.4.8	Le ultime Pietà	172
	 Guida allo studio	173
9.5	Raffaello	
9.5.1	Il pittore della bellezza	174
9.5.2	Le opere giovanili	175
9.5.3	Raffaello a Firenze	177
9.5.4	Raffaello a Roma: le Stanze Vaticane	180
	 La Stanza della Segnatura di Raffaello	182
9.5.5	I quadri romani di Raffaello	184
	 La Trasfigurazione di Raffaello	186
	 Guida allo studio	188
9.6	Giorgione	
9.6.1	Il pittore dei valori "atmosferici"	189
9.6.2	La rivoluzione giorgionesca	190
9.6.3	Le opere della maturità	191
	 La pittura tonale	192
	 La tempesta di Giorgione	194
	 Guida allo studio	196

Due opere giovanili di Michelangelo

■

Michelangelo e Leonardo a confronto nel Salone dei Cinquecento

■

Michelangelo artista e filosofo

■

ANALISI GRAFICA

Basilica di San Pietro

Due Madonne di Raffaello

■

Il classicismo di Raffaello come messaggio politico

■

La bottega di Raffaello e la Stanza di Eliodoro

■

Raffaello architetto

■

Il Ritratto di Baldassarre Castiglione di Raffaello

Due opere di Tiziano

9.7	Tiziano	
9.7.1	Il pittore veneto più amato in Europa	197
9.7.2	Le prime allegorie classiche	198
	L'Assunta di Tiziano	200
9.7.3	Capolavori sacri e profani	202
9.7.4	Tiziano ritrattista di Stato	204
	Paolo III e i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese di Tiziano	206
9.7.5	Dall'apice del successo alla maturità	208
	Guida allo studio	210

Palladio trattatista e teorico

ANALISI GRAFICA

Villa Almerico Capra (La Rotonda)

9.8	Palladio	
9.8.1	L'architetto della Serenissima	211
9.8.2	Le ville e i palazzi	212
	La Rotonda di Palladio	214
9.8.3	Il Teatro Olimpico	216
9.8.4	Le chiese palladiane a Venezia	217
	Guida allo studio	219
	I SITI UNESCO 14. Le ville palladiane	220

10

MANIERISMO E CONTRORIFORMA

Andrea del Sarto, Rosso e Pontormo: alcuni capolavori

Beccafumi e Dossi

10.1	Le premesse del Manierismo	
10.1.1	La rottura dell'armonia	224
10.1.2	Andrea del Sarto	225
10.1.3	Rosso Fiorentino	226
10.1.4	Pontormo	227
	La Deposizione di Pontormo	228
10.1.5	Sebastiano del Piombo	230
10.1.6	Lorenzo Lotto	231
	Guida allo studio	232

TEST ONLINE

10.2 Il Manierismo

10.2.1	Il gusto manierista per l'eleganza	233
10.2.2	Correggio	234
10.2.3	Parmigianino	235
	 La Madonna dal collo lungo di Parmigianino	236
10.2.4	Giulio Romano	238
10.2.5	Bronzino e Vasari	240
10.2.6	Bandinelli, Giambologna e Cellini	242
	 Il Perseo di Benvenuto Cellini	244
10.2.7	Tintoretto e Veronese	246
10.2.8	Sansovino	248
	 Guida allo studio	249

Arcimboldi
Le corti di Francia e Spagna nel '500
El Greco
Bruegel il Vecchio
Due opere del Correggio
Bronzino ritrattista
Le Vite del Vasari
Ammannati e Buontalenti
Due opere del Tintoretto
Gli affreschi di Villa Barbaro e le Nozze di Cana del Veronese

10.3 La pittura lombarda e l'arte della Controriforma

10.3.1	L'attenzione per "il vero" nella pittura lombarda	250
10.3.2	L'età della Controriforma e la nuova pittura devozionale	252
10.3.3	Vignola e l'architettura controriformista	253
10.3.4	Maderno e gli interventi per San Pietro	255
	 Guida allo studio	257
	 I SITI UNESCO 15. Sacro Monte di Varallo	258
	 I SITI UNESCO 16. Strada Nuova (Via Garibaldi) a Genova	260

A Brescia: Romanino e Moretto
Pittura devozionale a Roma e Milano
ANALISI GRAFICA Chiesa del Gesù

Glossario e termini notevoli 261

Autori e opere 262

ANALISI GRAFICHE ONLINE

- La **Sagrestia Vecchia** di Brunelleschi a Firenze
- **Palazzo Rucellai** di Leon Battista Alberti a Firenze
- **San Pietro in Montorio** di Bramante a Roma
- La **Basilica di San Pietro** di Michelangelo a Roma
- **Villa Almerico Capra (La Rotonda)** di Palladio a Vicenza
- La **Chiesa del Gesù** di Vignola a Roma

Elenco delle immagini di apertura sezione

Sez. 7, p. 1

Masaccio e Filippino Lippi, *La resurrezione del figlio di Teofilo e San Pietro in cattedra*, 1424/28-1482 ca., particolare. Affresco. Firenze, Santa Maria del Carmine, Cappella Brancacci.

Sez. 8, p. 45

Antonello da Messina, *Pietà con un angelo*, 1475 ca., particolare. Tavola, 75 x 51 cm. Madrid, Museo del Prado.

Sez. 9, p. 125

Michelangelo, Tomba di Giuliano dei Medici, particolare della *Notte*, 1525-34. Firenze, Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova.

Sez. 10, p. 223

Rosso Fiorentino, *Angiolino musicante*, 1521, particolare. Olio su tavola, 39 x 47 cm. Firenze, Uffizi.